

unc

artes
académica

departamento
teatro

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2024
Departamento Académico de TEATRO.

Carrera/s: LICENCIATURA EN TEATRO - PROFESORADO DE TEATRO

Plan: 2016

Orientación: Ciclo Básico (1° y 2° Año)

Área: Actoral

Asignatura: CUERPO Y MOVIMIENTO I

Categoría: Teórico-práctico procesual

Equipo Docente:

Profesor Titular: Fabricio Cipolla

correo institucional: fabriciocipolla@unc.edu.ar

Profesores Adjunto: Adrián Andrada

correo institucional: aandrada47@unc.edu.ar

Profesora Ayudante A: Florencia Gómez

correo institucional: florencia.gomez@unc.edu.ar

Ayudantes Alumnos: Silvina Canciani

Distribución Horaria:

Turno: Miércoles 9:00 a 12:00 hs. Pabellón Bolivia, aula F

Jueves 15:00 a 18:00 hs. Salón azul, planta baja.

Atención de estudiantes:

Se dispone una hora posterior (miércoles) y una hora anterior (jueves) a la clase para la atención de estudiantes. Será necesario acordar previamente (por mensajería de aula virtual o correo institucional del docente), en caso de que el encuentro no sea inmediatamente antes o después del horario de la clase.

PROGRAMA

*Ella se desnuda en el paraíso
de su memoria
ella desconoce el feroz destino
de sus visiones
ella tiene miedo de no saber nombrar
lo que no existe.*

Alejandra Pizarnik

*“Que todo movimiento sea origen (...) Creo que si tienes esa noción mientras creas,
automáticamente tiene sentido danzar. Pero eso requiere mucha práctica y es diferente*

unc

artes

académica

departamento
teatro

para cada persona. Ese sentido es de cada uno, yo puedo saber sólo cuál es el mío. Cada movimiento puede estar impregnado de orígenes diferentes, tener una génesis diferente. Para mí eso es bailar, y no la repetición pura y simple de movimientos.”

Maura Baiocchi

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación/ Categorización de la materia.

Para la categorización de la materia podés consultar la Ordenanza HCD 01/2018: https://artes.unc.edu.ar/wp-content/blogs.dir/2/files/sites/2/OHCD_1_2018.pdf

Cuerpo y movimiento I es una unidad curricular que pertenece a la Licenciatura en Teatro, al Profesorado en Teatro y al Profesorado en Educación Musical. En relación a las carreras teatrales, esta unidad del ciclo básico pertenece al área actoral que se ocupa de abordar “las técnicas, prácticas, conceptos y problemáticas en torno a la actuación, el trabajo sobre el texto, el cuerpo, el movimiento, la voz, el lenguaje sonoro y la dirección” (Plan de estudios de la Lic. en Teatro 2016). Se ubica en el primer año y está vinculada horizontalmente con las otras unidades curriculares del área actoral (Actuación I, voz y lenguaje sonoro I), como así también verticalmente con Cuerpo y Movimiento II y III del segundo y tercer año respectivamente. En relación al Profesorado en Educación Musical se ubica en el segundo año como parte del área de formación general.

El conjunto de unidades Cuerpo y Movimiento se ocupa de la formación técnico-expresiva del actor/actriz: la conciencia corporal, la constitución de la presencia para la escena, el entrenamiento actoral, el desarrollo de conocimientos y estrategias para la exploración y composición escénica desde el cuerpo.

Particularmente, Cuerpo y Movimiento I ofrece el acercamiento a técnicas corporales para el entrenamiento del actor/actriz que, en este primer año de la carrera, focalicen en la toma de conciencia de la propia imagen/esquema corporal y su devenir en la instauración de la presencia escénica, la exploración de la corporeidad como territorio donde emerge lo poético y desde donde entrar en contacto con el resto de presencias de la escena (cuerpos, objetos, sonidos, espacio, etc.). De igual manera, se hace necesario abordar un corpus teórico que permita conocer los fundamentos que sostienen las prácticas y las reflexiones de artistas e investigadores para introducir al/la

unc

artes
académica | departamento
teatro

estudiante un panorama acerca de los debates actuales en torno del cuerpo y su relación con la escena.

Esta propuesta se enmarca en la concepción del teatro como acontecimiento. Tomando las reflexiones de Fischer-Lichte (2011), Bardet (2012), Baiocchi y Pannek (2011), Bonfitto (2013), Lapoujade (2018) y Dubatti (2010), la perspectiva del teatro como acontecimiento incluye y supera la perspectiva semiológica que postula al teatro como sistemas de signos codificados. De esta manera, el cuerpo en el teatro ya no solo puede ser concebido como un emisor y receptor de signos inteligibles, sino que el cuerpo antes que nada sienta y habita una *zona de experiencia compartida*. El componente fundamental de esta experiencia entre cuerpos presentes, a diferencia de las experiencias en la vida social y cotidiana, es la producción de *poíesis* (Dubatti, 2010:57-87). El teatro como acontecimiento, supone procesos de *corporización* (Fischer-Lichte, 2011:184-185) que producen desplazamientos perceptivos en quienes participan. La emergencia de manifestaciones poéticas de los cuerpos, más que estar ligada a la traducción de signos, se sustentan en los atravesamientos y conexiones sensibles que generan devenires y metamorfosis en la actualidad de su presencia (Bardet, 2012:137) implicando el *físico-estar-en-el-mundo* del/la artista (Fischer-Lichte, 2011:157)

Esta propuesta de formación y entrenamiento actoral entrelaza principios de trabajo provenientes de diversos sistemas corporales orientados a la actuación, para que acerquen al/la estudiante un conocimiento práctico y conceptual sobre aspectos técnico-expresivos del movimiento. Se hará foco en la importancia de un conocimiento de sí basado en la escucha actual del propio cuerpo que habilite la instauración de un *aquí-ahora* atento a la relación cuerpo-entorno y a las afecciones que allí se producen variando cualitativamente los modos de estar y percibir, como terreno fértil donde brota lo poético.

Se hace necesario considerar un entramado de prácticas que permitan ir transitando y apropiándose de saberes sobre el cuerpo en escena desde un descubrimiento de sí, de las potencialidades expresivas, afectivas, asociativas e imaginativas singulares de cada quien. Este entramado se compone de prácticas propioceptivas, prácticas técnicas y

unc

artes
académica

departamento
teatro

prácticas técnico-expresivas, que serán desarrolladas en la metodología. Teniendo en cuenta las prácticas técnicas dentro del dispositivo pedagógico, se las comprende extra-metódicas, donde no hay sustancia o universal por aprender y replicar, sino singularidades por descubrir y habilitar. Se intenta desplazar el paradigma tecnicista e instrumental del cuerpo y en su lugar proponer un trabajo de atención a lo sensible, hacia eso que habita, toca, atraviesa y mueve al cuerpo. Las diversas técnicas y prácticas no son un fin en sí mismo cumpliendo la función de modelar un estilo, sino que buscan dar lugar a lo poético desde la experiencia singular del acontecimiento escénico en un proceso inacabado entre verse y darse a ver. Dice David Lapoujade (2018:19) que percibir es crear, en la medida en que “percibir no es simplemente aprehender lo percibido, es querer testimoniar o dar fe de su valor. Le incumbe la responsabilidad de hacer ver, entonces deviene creador”.

En esta dirección, se propone la clase como laboratorio teatral y performance en sí misma, dando lugar a la apropiación y transformación de los conocimientos en un acto creativo.

Se concibe así al cuerpo como movimiento deseante y expansivo, una trama compleja en la que es relacional, no cerrado en sí mismo sino abierto y expuesto (Nancy 2016:28).

La práctica corporal artística implica una intervención en la percepción habitual, donde se evidencian las redes de actividad que sostienen nuestro cuerpo, creencias y sentires en la vida y en la escena. La propuesta invita a un proceso de autoría por parte del/la estudiante, instaurando un espiral que comprende el tránsito por la experiencia, la articulación con fundamentos conceptuales y la puesta en práctica creativa y transformadora desde sus posibilidades particulares. Es un ejercicio de atención para observar y observarse desde diversos planos, que posibiliten una introducción en la construcción de conocimientos, recursos y estrategias personalizadas para el futuro desempeño del/la estudiante como artista - investigador/a – docente, pudiendo reconocer puntos de partida para desarrollar procesos de exploración creativa, acercamientos a estrategias de composición, la elaboración de recursos para una lectura de los cuerpos en su singular procesualidad, el registro y análisis de la

unc

artes

académica

departamento
teatro

experiencia como aporte a lo creativo y a posibles reflexiones que de allí se desprendan pudiendo significar insumos para procesos de investigación desde y sobre la práctica.

2- Objetivos: Generales / Específicos.

Objetivo General

- Introducir conocimientos de orden práctico y conceptual en torno al cuerpo como territorio donde emerge lo poético a partir de prácticas de entrenamiento corporal y laboratorio escénico.

Objetivos Específicos

- Reconocer potencialidades expresivas mediante prácticas propioceptivas y técnico-expresivas que habiliten una gama de posibles variaciones en los modos de estar escénicos.
- Experimentar el propio cuerpo como campo de tensiones en vincularidad con el entorno, objetos y otros cuerpos.
- Transitar un trabajo consciente sobre el propio cuerpo que habilite un proceso de aprendizaje acerca de la auto- gestión y regulación de las tensiones en el trabajo personal y la relación con otros cuerpos.
- Problematizar y explorar la relación corporeidad - percepción - manifestaciones poéticas
- Reconocer la importancia de la escucha corporal sensible en las prácticas de entrenamiento y laboratorio escénico.
- Explorar diversas maneras de hacer registro de la experiencia mediante el uso de bitácoras que sirvan como insumos para los propios procesos creativos y formativos.

unc

artes
académica | departamento
teatro

- Poner en práctica el análisis del proceso personal y colectivo a través de la articulación teoría-práctica como modo de habilitar una lectura de los cuerpos que dé lugar a la construcción de recursos para el/la artista-coordinador/investigador/docente.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades.

Contenidos mínimos según plan de estudios (2016):

Técnicas corporales y expresivas para el entrenamiento del actor. Conciencia y estructura corporal. Percepción y propiocepción. Relación! cuerpo-tiempo-espacio. La presencia escénica. El estado corporal y la transformación. Comunicación y contacto. La dinámica corporal. Introducción a nociones teóricas en tomo a cuerpo en escena.

Contenidos del presente programa:

1. Propiocepción

- Sistema óseo: Eje corporal. Trinidades (pelvis-tórax-cráneo / muslo, pierna, pié / brazo, antebrazo, mano). Sustentación. Apoyo.
- Sistema muscular: Tono. Musculatura superficial y profunda. Micromovimiento. Economía de esfuerzo. Equilibrio - compensación.
- Respiración consciente: La influencia de la respiración en la regulación del tono muscular y administración de la energía.
- Tacto y contacto: Contacto con otro. Contacto directo y a distancia
- Gravedad: Distribución y pasaje de peso. Relación Interno-entorno.

2. Entrenamiento como trabajo sobre sí y laboratorio escénico

- Entrenamiento como *práxis* y como *poíesis* (Bonfitto)
- Introducción a la problemática sobre la función del cuerpo en la práctica escénica: cuerpo como instrumento y como acontecimiento. Paradigma dramático. La fórmula de Meyerhold. Dramaturgia de actor y bíos escénico en Barba. Giro performativo en las artes escénicas: experimentación y poética singular. Entre actuación y performance (Bonfitto). Encarnación y procesos de corporización (Fisher-Lichte)

2.1 Principios de trabajo técnico - expresivo

- Relación cuerpo - tiempo - espacio escénico: dirección, plano, velocidad. Fluidez, proyección y tridimensión del movimiento. Impulsos y retenciones. Ritmo métrico y como pulso personal/grupal.
- Prácticas de esfuerzo: El silencio. El caminar. Centros, ejes, fuerzas sensorio-motoras.

unc

artes

académica

departamento
teatro

- Relación con la gravedad: Sostener - soltar.
- Los pliegues y circulación de fuerzas en el cuerpo. Fijaciones y novedades expresivas. Indeterminación, entre y des-jerarquización.
- La respiración y el tono muscular como habilitadores del movimiento
- El movimiento y estado corporal como modo de estar escénico
- Percepción y actualidad de la presencia en el laboratorio: escucha y devenir de fuerzas y formas. Las manifestaciones corporales como emergencia de lo percibido y como valor escénico. Modos de estar poéticos con otros.
- Estrategias compositivas: devenir - resonancia - sedimentación - partitura.

2.2 El cuerpo y los objetos:

- Los objetos como mediadores en la comunicación: esferas, telas, bastones
- Los objetos como fuentes de creatividad: objetos naturales, objetos personales, fabricados, encontrados, etc.
- El objeto como extensión del cuerpo.
- De la materialidad a la dinámica corporal: trabajo con diversas materialidades como papel, nylon, piedras, arcilla.

3 - La bitácora: pasajes entre la experiencia y el registro

- El registro como mapa del cuerpo
- El registro como material escénico
- El registro como material reflexivo

4- Bibliografía

Unidad 1

Bibliografía obligatoria

GALAND, R. (2015) Arquitectura del cuerpo en Naturaleza de la fuerza en el cuerpo y en la danza (Pp. 89-129). C.A.B.A, El autor.

LE BRETON, D. (2010) Aprender a través del cuerpo: la enseñanza de las actividades corporales en Cuerpo sensible. Santiago de Chile, Metales Pesados.

Bibliografía ampliatoria

MATOSO, E. (2001) Polaridades. Cuerpos sentidos cuerpos pensados en El cuerpo territorio de la imagen (Pp. 25-36). Bs. As. Letra Viva

SUAREZ, C. (2003) Una aproximación al sistema Fedora Aberastury. Espacios desconocidos, lugares imaginados. Bs. As. Lumen

unc

artes
académica | departamento
teatro

VISHNIVETZ, B. (1994) Eutonía. Educación del cuerpo hacia el ser. Bs. As, Ed. Paidós

Unidad 2

Bibliografía obligatoria

BAIOCCHI, M. Y PANNEK. W (2011) Tensión y Artes escénicas (Pp.15-40), Ent(r)e (Pp.68-70) y Pentamusculatura (Pp.79-91) en Taanteatro. Teatro coreográfico de tensiones. Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba; El apuntador.

BARBA, E, (2010) La dramaturgia orgánica como nivel de organización(Pp 53-66) en Quemar la casa .Ed. Catálogos

BARDET. M (2012) Atención y Articulaciones (Pp.155-193) en Pensar con mover. Un encuentro entre danza y filosofía Bs. As. Cactus.

BONFITTO, M. (2013). Treinamento(s) (Pp.187-196) en Entre o ator e o performer. São Paulo: Ed. Perspectiva: Fapesp.

PEREZ CUBAS, G. (2011) Cuerpos con sombra. Acerca del entrenamiento corporal del actor, Bs.As.Ed .I.N.T

VARLEY, J. (2010) Piedras de agua. Cuadernos de una actriz del Odin Teatret. Bs. As. Instituto Nacional del Teatro.

Bibliografía ampliatoria

BARBA, E. (1994) Principios que retornan (Pp.31-62) en La canoa de papel, Bs. As. Catálogos Ed.

BONFITTO, M. (2013). O ator-compositor (3ª Ed.). São Paulo: Ed. Perspectiva.

DUBATTI, J. (2010) Filosofía del teatro 2. Cuerpo poético y función ontológica (Pp. 77-87)

FISCHER-LICHTE, E. (2011) Sobre la producción performativa de la materialidad. Corporalidad en Estética de lo performativo (Pp.155- 219), Madrid, Abada Editores

Hang, Bárbara y Muñoz, Agustina (2019) ¿Por qué performativo? (Pp.13-15) en El tiempo es lo único que tenemos. Actualidad de las artes performativas, CABA., Caja negra.

unc

artes

académica

departamento
teatro

NANCY, J.L (2016) *Escríbese el cuerpo en Corpus* (Pp. 13-14). (3ra. Ed.) Madrid, Arena Libros.

SWEDZKY, J. (2012) *Las arrugas del saco*. Saverio. *Revista cruel de teatro*. Año 5 N°18 ISSN 2250-6470 (Pp 7-9)

SWEDZKY, J. (2012) *Graciela Ferrari. Teatro con cosas y el teatro de objetos en Argentina*. *Revista El Apuntador* N°22 (Pp. 33-39)

Unidad 3

GALAND, R. (2015) *Conocer y Mapa del cuerpo en Naturaleza de la fuerza en el cuerpo y en la danza* (Pp. 227-233). C.A.B.A, El autor.

LARROSA, J. (2003) *Conferencia: La experiencia y sus lenguajes. Algunas notas sobre la experiencia y sus lenguajes*. En Seminario Internacional "La formación docente entre Siglo XIX y XXI" Disponible en internet http://www.me.gov.ar/curriform/publica/oei_20031128/ponencia_larrosa.p

MATOSO, E. (2001) *Mapa. Mapa fantasmático corporal en El cuerpo territorio de la imagen* (Pp.60-61). Bs. As. Letra Viva

NANCY, J.L (2016) *Escríbese al cuerpo en Corpus* (Pp. 18-20). (3ra. Ed.) Madrid, Arena Libros.

Bibliografía ampliatoria general

BEAULIEU, A. (2012) *Cuerpo y acontecimiento: la estética de Gilles Deleuze*. Bs. As, Ed. Letra Viva

DELEUZE, G. (2005). *Francis Bacon. Lógica de la sensación* (2ª Ed.). Madrid: Ed. Arena Libros.

DUBATTI, J. (2010) *Filosofía del teatro 2. Cuerpo poético y función ontológica* (Pp. 77-87)

FISCHER-LICHTE, E. (2011) *Estética de lo performativo*, Madrid, Abada Editores

LAPOUJADE, D. (2018) *Las existencias menores*. CABA, Ed. Cactus

LEHMANN, Hans Thies (1999) "Of post-dramatic Body Images" En *Body.con.text. The yearbook of ballet international/ tanz aktuell*. Berlín. Traducción: Susana Tambutti

unc

artes

académica

departamento
teatro

NANCY, J.L (2016) Del Alma en Corpus (87-103). (3ra. Ed.) Madrid, Arena Libros.

VALENZUELA, J.L (2000) Antropología teatral y acciones físicas. Notas para un entrenamiento del actor, Bs. As. INT

5- Propuesta metodológica:

Esta unidad curricular presenta una modalidad de cursado semanal de 3 horas reloj y un total de 96 horas anuales. Según el régimen de estudiantes de la Facultad de Artes, adopta la categoría de espacio curricular teórico-práctico procesual. Teórico-práctico porque, aunque el aprendizaje de los contenidos es principalmente por mediación corporal, la vivencia es atravesada por posicionamientos y problematizaciones conceptuales. Procesual, porque se comprenden los procesos de enseñanza/aprendizaje desde lo que emerge durante el reconocimiento, apropiación y transformación de los contenidos a partir de la experiencia de los/las estudiantes durante un período de tiempo y en un cierto encuadre de trabajo.

El dispositivo de clase supone una red de acciones que hacen a la trama del proceso formativo constituida por: las diversas prácticas corporales (donde se pone en juego la observación del propio trabajo y de otro/a), el registro de la experiencia a través del uso de una bitácora, la conversación como instancia para el reconocimiento de lo trabajado, de intercambio y apropiación de los aprendizajes. El encuadre de la clase, se piensa con momentos diferenciados donde estas acciones encuentran lugar según la planificación, los emergentes del proceso y/o las necesidades del grupo.

Acerca de las prácticas corporales

Se proponen tres dimensiones que hacen a la propuesta de entrenamiento como espacio de experimentación: prácticas propioceptivas, prácticas técnicas y prácticas técnico-expresivas. A lo largo de los encuentros, nos enfocaremos a veces en una de estas dimensiones y otras en las tres, generando pasajes de una a la otra. Tienen como finalidad proponer una práctica inmersiva como manera de dar lugar a un proceso de aprendizajes desde la singularidad y aproximarse a un proceso de investigación artística.

unc

artes
académica

departamento
teatro

Las prácticas propioceptivas tendrán como fin promover la conciencia sensible del propio cuerpo. Mediante reconocimientos de los sistemas óseo, muscular, respiratorio, se busca hacer registro de la postura, el equilibrio del cuerpo, los apoyos/sostenes en el suelo, el vínculo con la gravedad, la distribución del peso. Nos serviremos del uso de objetos como cañas, esferas y telas que colaboran en el trabajo consciente y favorecen la comunicación con el otro y el entorno. Un trabajo de concientización es indispensable para el reconocimiento de las dinámicas, tensiones y estímulos internos y del entorno en relación al propio cuerpo. La Eutonía de Gerda Alexander y el Sistema consciente para la técnica del movimiento Fedora Aberastury, resultan fuentes interesantes de las que se extraen principios de trabajo para un abordaje orientado al actor-actriz/performer: inventarios óseos, el trabajo sobre el micro movimiento y micro estiramiento, la circulación de las fuerzas en el cuerpo (aperturas y bloqueos, equilibrio y compensación), el reconocimiento de múltiples centros energéticos del cuerpo, vincularidad entre sus partes y el entorno, trinidades (cráneo, tórax, pelvis y extremidades), el desarrollo de una atención sensorial, contacto y proyección.

Las prácticas técnicas, implican un pasaje de descentración del cuerpo social/cotidiano al cuerpo poético/escénico, que modulando su energía transforma su presencia y el vínculo con las otras presencias de la escena. Intervienen variados ejercicios que llamamos esfuerzo: a través del caminar, el rolar y otras formas de desplazamiento, la marcación de secuencias, se propone poner en práctica la observación de las dinámicas internas del movimiento, abordar la orientación y percepción del cuerpo en el espacio-tiempo escénico (centros - ejes- fuerzas opuestas), trabajar sobre el espacio y el ritmo (variación y combinación de planos, direcciones velocidades, detenciones, reconocimiento de impulsos y retenciones) y la capacidad de variar las cualidades del movimiento con diversas dinámicas como la torsión, la contracción, el relajamiento, la fluidez. Se apunta a un acondicionamiento y elongación de las posibilidades expresivas del cuerpo y la presencia para movilizar el flujo energético y disponer una transformación hacia otra posible construcción del cuerpo.

Las prácticas técnico-expresivas, implican pautas abiertas y exploratorias. Se considera un espacio de exploración para vaciarse de formas fijadas o estilos estereotipados de la

unc

artes académica | departamento teatro

expresión y encontrar nuevas referencias organizativas desde la escucha corporal. Las pautas de improvisación se orientan hacia la construcción de una actitud atenta al devenir de las tensiones y fuerzas que circulan en el cuerpo y lo conectan a las otras presencias de la escena. También se propondrán trabajos a partir del uso de objetos como fuentes de creatividad. Se hará foco en que el/la estudiante pueda identificar con qué conecta en su exploración, que pueda demorarse en la sensación y en los efectos que vienen de las variaciones de su cuerpo y del contacto con el entorno. Resulta indispensable que el/la estudiante pueda descubrir las potencias expresivas y vinculares de su cuerpo, pero también aquellas zonas que devienen impotentes y fijan o bloquean su relación con el movimiento y los/las otros/as a fin de que a través de la práctica se habiliten nuevas estrategias expresivas, nuevos modos de estar. Se proponen pasajes entre la improvisación y la composición, pensada como composición de percepciones a partir de un trabajo intuitivo con los materiales descubiertos que van sedimentando y experimentando variantes.

Resultan significativos los aportes de Eugenio Barba acerca de la pre-expresividad y el bíos escénico en el trabajo del actor/actriz. Estas nociones y principios reúnen sensibilidad, trabajo con la presencia, con la energía y estilo personal. Los aportes de la compañía Taanteatro acerca de la práctica del cuerpo pentamuscular, la tensión y el devenir son fundamentales para pensar el acontecimiento corporal como hecho artístico y como manifestación heterogénea e indeterminada. También, la noción de actor/actriz compositor/a del artista-investigador brasileño Matteo Bonfitto es indispensable si se piensa al artista escénico no dependiente de un estilo o método, sino que construye su arte a partir de una amplia gama de materiales y operaciones. Por último, se toman los aportes de Gabriela Pérez Cubas en el desarrollo reflexivo en torno a un entrenamiento somático-teatral y en la confección de instrumentos de análisis del movimiento y la conciencia corporal para el/la actor/actriz

Acerca del uso de la bitácora

Se propone el uso de una bitácora personal del/la estudiante que habilite pasajes entre la experiencia y el registro. Este instrumento no solo colabora como memoria, como

unc

artes
académica

departamento
teatro

huella de la experiencia, sino que media entre la intimidad del propio proceso y lo compartido con el grupo y el docente. Media además, en el proceso creativo, dando soporte a diversas imágenes, grafías del movimiento, ideas, asociaciones, preguntas, que de algún modo también hacen a la experimentación y tienen la potencia de generar conexiones y nuevas aperturas en lo escénico. Media también, en la construcción y apropiación conceptual, pudiendo reunir allí los emergentes en la conversación, en reflexiones acerca de su práctica y en las lecturas del material bibliográfico.

En la clase se contempla un tiempo particular para el uso de la bitácora. El momento es particular en cada encuentro y dependerá del trabajo que se realice y el objeto de su uso. A veces direccionando el foco del registro. Por ejemplo: los antes, durante y después de la percepción del cuerpo en los trabajos propioceptivos. Y otras veces, de modo abierto. Por ejemplo: registrar por medio de palabras, texturas, trazos, algo de lo sucedido en una exploración.

Para esos registros diversos, se proponen tres dimensiones que pueden funcionar como disparadoras para los/las estudiantes: descriptivo o fenomenológico, propioceptivo y metafórico poético¹

¹ Descriptivo: Tiene que ver con lo que puedo registrar con respecto a las actividades que se hicieron, acontecimientos que surgieron durante el trabajo, detalles del entorno y las demás personas. ¿qué puedo pescar.

¿Qué se hizo durante el encuentro?

¿Qué ocurrió en el entorno y los otros?

¿Qué emergentes aparecieron?

Propioceptivo: Tiene que ver con todo aquello que puedo percibir piel adentro, las sensaciones que recorren el propio cuerpo en el momento de comenzar, durante y después de la práctica. Hábitos de movimiento.

¿Cómo percibo mi cuerpo hoy? ¿cambiaría algo?

¿Hay alguna zona del cuerpo que percibo más?

¿Cómo está la respiración?

¿Cómo percibo mis huesos, mis músculos, mi piel?

En la clase ¿Percibo una tendencia a repetir determinados modos de estar? ¿Potencian o limitan?

Metafórico poético: Se refiere al registro de todo lo que surge durante la práctica como espacio para las asociaciones poéticas, fantasías, imágenes, palabras, personajes, temas, que habitan en el cuerpo y emergen durante la exploración.

¿Qué nuevo cuando me muevo?

¿Qué otros cuerpos habitan mi cuerpo?

¿Qué cuentos me cuento de mi cuerpo?

Si tuviera que trazar el movimiento o las percepciones gráficamente ¿Cómo se vería?

unc

artes
académica

departamento
teatro

Acerca de la organización de los contenidos

La organización de los contenidos no implica una línea temporal en la que serán dados. Constituyen núcleos desde los cuales poder organizar focos del trabajo, pero se hace necesario comprender la complejidad de la práctica donde aparecen simultáneos e indivisibles. Se considera las nociones de secuencia compleja convergente y con retroactividad de Jorge Steiman², que suponen para la práctica saltos en el foco de los contenidos, hacia adelante o atrás, que no implican necesariamente un cambio de cronograma, pero si un entrelazamiento y enriquecimiento entre los contenidos dados o por venir, según los emergentes del grupo. También la característica procesual de la propuesta implica la revisión de un mismo contenido desde diferentes puntos de vista y en diferentes momentos del trayecto. Esto permite dar lugar a diversos momentos del proceso de aprendizaje que tienen que ver con *un tiempo para verse*, encontrarse con lo nuevo, lo desconocido, la incertidumbre, la incomodidad. *Un tiempo para comprender*, poder nombrar, reconocer y apropiarse del propio recorrido. Y *un tiempo para concluir el proceso* pudiendo reunir y comunicar los diversos atravesamientos del mismo generando articulaciones con los materiales conceptuales.

Se propone la circulación de contenidos en una primera etapa con foco en la toma de conciencia del propio cuerpo y en la exploración escénica de variaciones en sus modos de exponerse poéticamente. Y en una segunda etapa donde explorar el cuerpo en relación (estar con otro/a, el trabajo con objetos, vestuario, etc.).

Acerca de la bibliografía y el abordaje conceptual

Como el dispositivo de clase lo prevé, el momento de la conversación es el que contempla articulaciones entre los materiales de lectura y la vivencia en el trabajo corporal. También durante la coordinación van apareciendo nociones y conceptos que luego serán puestos en tensión con las lecturas y producciones de las clases. También, la palabra de un compañero/a a otro/a en el intercambio durante un ejercicio implica

² STEIMAN, Jorge (2007). Los proyectos de cátedra en Más Didáctica -en la educación superior- Miño y Dávila-UNSAM

unc

artes

académica

departamento
teatro

de algún modo la aparición de un lenguaje específico. Aunque se den estas maneras de circulación de lo teórico/conceptual en la práctica, se prevé una focalización en cada encuentro que permita ir desplegando el trabajo reflexivo sobre los contenidos y comprendiendo el pasaje entre las lecturas.

De esta manera se pretende que lo teórico/conceptual encuentre diversas vías de aparición y circulación para que el/la estudiante finalmente pueda comprenderla, apropiarla y transformarla.

Los materiales de lectura obligatorios y ampliatorios estarán disponibles en el aula virtual, así como también otros materiales del tipo audiovisuales.

Concebir la formación y el entrenamiento corporal como un trabajo sobre sí a partir del cual devienen manifestaciones poéticas singulares y heterogéneas, difíciles de fijar o remitir a una categoría supone considerar un dispositivo de clase como práctica abierta que desborda lo específico dando lugar a la pregunta acerca de *qué hay* en tanto cuerpo poético y la diversidad de maneras de hacer y pensar la escena.

6- Evaluación:

Instancia evaluativa 1: Taller de análisis del movimiento/ Mapeo corporal actoral

Esta instancia es de producción grupal y con formato taller. Para su aprobación se requiere la asistencia obligatoria a los dos encuentros. Consta, por un lado, de una introducción a contenidos teóricos (Cuerpo poético - Entrenamiento como praxis y como poesis) y por el otro, del análisis del movimiento propio y de pares a partir del trabajo con textos, prácticas corporales, instrumento de análisis del movimiento (registro de posibilidades, hallazgos, dificultades expresivas en relación con 3 dimensiones cuerpo - tiempo - espacio) e instancias de conversación y puesta en común de los grupos.

Se valora transitar el ejercicio que desarrolla la capacidad de analizar e identificar hallazgos y desafíos expresivos propios y de pares en la práctica. La capacidad de recuperar y describir el propio material expresivo localizando diversas dimensiones del movimiento corporal. Poner en práctica una exposición y mirada, atenta y sensible, de las corporeidades.

Instancia evaluativa 2: Plenario (análisis del proceso a la luz de la bibliografía)

unc

artes
académica

departamento
teatro

Esta instancia consta de una producción grupal (grupos de 3 o 4 integrantes). Se pide el análisis del proceso pudiendo tomar como referencia la bibliografía abordada, los registros de sus bitácoras y el programa de la cátedra. De esta manera se espera que los/las estudiantes puedan articular la experiencia individual y colectiva con los diferentes conceptos. Que puedan dar cuenta de los enlaces, problematizaciones y reflexiones surgidas, de lo comprendido y lo que falta por comprender. Se sugieren tres grandes ejes sobre los que puede rondar el análisis ya que tienen que ver con dimensiones que atravesaron las prácticas en clases. Los ejes son: Cuerpo del/la artista - Entrenamiento actoral - Cuerpo como territorio poético.

Se solicita la confección y entrega de un mapa conceptual o reflexivo, (que podrá contener las ideas principales, citas de autores, extracciones de su bitácora.). Uno individual y otro del análisis grupal. Estos mapas reflexivos contendrán los aspectos más importantes para intercambiar en una ronda de conversación a modo de plenario. Se valorará la asistencia al encuentro, la capacidad de análisis de los encuentros a la luz de la bibliografía y el programa de cátedra, la capacidad de comunicar de manera oral relaciones entre lo propio/colectivo, las prácticas de clase y lo conceptual.

Instancia evaluativa 3: Exposición de partitura de movimiento individual

Esta instancia consta de la presentación individual de una secuencia de movimientos partiturizados teniendo en cuenta nociones y operaciones técnico-expresivas desarrolladas en clases. No es la intención poner en escena la narración o representación de algo. Se espera más bien una partitura o paisaje de variaciones cualitativas del movimiento y la presencia. El objetivo es que en esta partitura puedan apropiarse de los contenidos experienciales que vimos durante los encuentros condensando los recursos explorados en una producción escénica propia, que tendrá una extensión entre 4 y 7 minutos aproximadamente. Se observará la capacidad de operar variaciones en relación a direcciones y planos del espacio, variaciones tónicas, rítmicas, en las dinámicas de movimiento, la escucha al propio estado corporal. Se espera que el/la estudiante pueda desarrollar la capacidad de explorar, variar, recuperar y ordenar en una partitura las diversas manifestaciones corporales.

Instancia Evaluativa 4 (final integradora): Exposición de composición escénica grupal.

Esta instancia consta de la composición de una escena grupal (3 o 4 integrantes) donde logren articular los descubrimientos en la relación a las exploraciones atentas al modo de establecer relaciones con objetos y otros cuerpos durante el proceso de clases. Se espera que los/las estudiantes puedan experimentar la composición a partir de la resonancia entre sí y con otros materiales (objetos-vestuario) y de la sedimentación de la experiencia durante los procesos de exploración.

unc

artes
académica

| departamento
teatro

Luego de la presentación escénica, se da lugar a intercambios donde el grupo podrá exponer las matrices y atravesamientos del trabajo y donde el resto de la clase pueda devolver comentarios y apreciaciones a modo de resonancias. Se espera que los/las estudiantes puedan poner en práctica un ejercicio de la mirada y la reflexión en torno de la emergencia de sentidos poéticos desde la propia corporeidad.

Exámen para estudiante en condición regular.

Se pedirá al estudiante una exposición oral que dé cuenta del análisis de su recorrido experiencial articulado con los materiales conceptuales bibliográficos y el programa de la materia. La exposición no superará los 15 minutos y podrá estar acompañada de mapas conceptuales u otros soportes que el/la estudiante considere necesario para aportar a su construcción. Se pide al menos la articulación de tres autores y poder retomar claramente una o varias situaciones de clases para el desarrollo de su análisis. Se tendrá en cuenta para la evaluación la capacidad de retomar y exponer situaciones experienciales de clase, la capacidad de retomar, sintetizar y articular conceptos con la vivencia en un desarrollo reflexivo y la capacidad de síntesis y claridad en la exposición.

Exámen para estudiante en condición libre

Se pedirá la construcción de una escena que surja de una exploración corporal personal que pueda dar a ver la relación cuerpo-tiempo-espacio y sus variaciones cualitativas (puede contener trabajo con un objeto). Tal presentación será acompañada de un desarrollo escrito y su defensa oral donde dé cuenta de la articulación bibliográfica propuesta en el programa cátedra. Se espera que ambas producciones (oral, escrita) den cuenta de una selección y articulación bibliográfica propuesta en el programa de cátedra alrededor de los ejes Cuerpo del/la artista - Entrenamiento actoral - Cuerpo como territorio poético. La presentación escrita debe contar con carátula, cuerpo del texto y bibliografía. El cuerpo del texto debe tener un título y puede contar con subtítulos, la extensión no debe superar las 3 carillas (Times New Roman, 12, justificado, interlineado doble).

7- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

Régimen de estudiantes:

https://artes.unc.edu.ar/wp-content/blogs.dir/2/files/sites/2/OHCD_1_2018.pdf

Régimen estudiantes trabajadores y/o con familiar a cargo:

<https://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

unc

artes
académica

departamento
teatro

Condiciones de cursado y acreditación según régimen de estudiantes de la Facultad de Artes - UNC:
EXP-UNC:0025471/2016

Categoría del espacio curricular: teórico práctico procesual

Condición de cursado	Asistencia	Instancias evaluativas	Promedio
Promocional	80%	Aprobar el 80% de las instancias evaluativas considerando de mayor jerarquía la instancia integradora final. El 20% restante no es promediable ni por inasistencia ni por aplazo	Calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).
Regular	60%	Aprobar el 75% de las instancias evaluativas. Pudiendo recuperar al menos una instancia evaluativa para acceder a la regularidad. El 25% restante no es promediable ni por inasistencia ni por aplazo.	Calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro).
Libre	Estando debidamente inscriptos/as en el año académico, pueden inscribirse a presentar exámenes finales en la condición de libres. El examen consta de dos instancias que se detallan abajo.		

8- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda).

Las clases son principalmente con modalidad de laboratorio y trabajo corporal, por lo que es importante llegar a horario, asistir con ropa cómoda y cuidar el aseo e higiene personal. Se sugiere un kit de elementos personales de higiene (botella de

unc

artes
académica

departamento
teatro

agua, toalla, jabón, etc).

Solicitamos el apagado o silenciado de teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos que interfieran en la clase y en el cuidado de la exposición de quienes participan en ella.

En determinados encuentros podrán solicitarse algunos elementos de trabajo como una manta (o colchoneta de yoga) para determinadas prácticas que realizamos sobre el suelo.

9- Cronograma tentativo

Calendario Académico

[CALENDARIO ACADÉMICO - Facultad de Artes](#)

Feridos Nacionales:

- ❖ Jueves 28 y viernes 29 de marzo: Semana Santa.
- ❖ Lunes 01 y Martes 02 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y feriado turístico.
- ❖ Miércoles 01 de mayo: Día de las y los trabajadores.
- ❖ Jueves 25 y Viernes 26 de mayo: Día de la Revolución de mayo y feriado puente turístico.
- ❖ Lunes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes
- ❖ Jueves 20 y viernes 21 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano y feriado turístico.
- ❖ Viernes 11 octubre: Feriado con fines turísticos. Traslado del 12 de octubre Día del Respeto y la Diversidad Cultural.
- ❖ Lunes 18 de noviembre: Traslado del día 20 de noviembre Día de la Soberanía Nacional.

Fechas fijadas por calendario Académico:

- 18 de marzo inicio de clases de 2° a 5° año.
- 25 de marzo Inicio de clases primer año y seminarios optativos/electivos del 1º cuatrimestre.
- **16 de abril. Día de la y el Docente Universitario - Asueto Docente.**
- 20 al 24 de mayo. Exámenes del turno especial de mayo.
- 20 de mayo. Presentación de propuestas de seminarios optativos/electivos del 2º cuatrimestre 2024.
- **1 al 28 de junio. Presentación de programas de materias del 2º cuatrimestre y programas de Introducción a los Estudios Teatrales.**
- 05 de julio. Finalización de materias del 1º cuatrimestre.
- 08 al 19 de julio. Receso invernal.
- 19 de julio. Fecha tope para presentación de actas de regularidad.

unc

artes

académica

departamento
teatro

- 22 de julio al 02 de agosto. Exámenes del turno de julio.
- **05 de agosto. Inicio de clases 2° cuatrimestre.**
- 12 de agosto. Inicio de clases 2° cuatrimestre de seminarios optativos/electivos en el ámbito de la Facultad de Artes.
- 23 al 27 de septiembre. Exámenes del turno especial de septiembre.
- **01 al 31 de octubre. Fecha reglamentaria de postulación para evaluación desempeño docente (cargos que vencen entre el 1/11/2024 y el 28/02/2025).**
- 15 de noviembre. Finalización de materias anuales y 2° cuatrimestre.
- 19 de noviembre al 29 de diciembre. Exámenes. turno noviembre

Fechas importantes Departamento Académico de Teatro:

- ★ 27 de Marzo - Encuentro y Festejos día Internacional del Teatro.
- ★ 14 de junio muestra de Teatro Latinoamericano.
- ★ 23 al 27 de septiembre “Jornada para estudiantes de 2° año - Fin del ciclo básico al inicio del ciclo formativo”.
- ★ 04 - 05 - 06 de septiembre XXVIII Jornadas de Investigación en Artes.
- ★ 03 - 04 - 10 y 11 de octubre “Semimontados Texto Teatral” estudiantes de 4° año.
- ★ 17 - 18 - 24 - 25 -31 de octubre y 01 - 07 - 14 y 15 de noviembre “Ciclo de Taller de Composición y Producción Escénica IV.
- ★ 20 y 21 de noviembre Muestra a público Taller Composición y Producción Escénica I.
- ★ 27 - 28 y 29 de noviembre Muestra a público Taller Composición y Producción Escénica II.
- ★ 02 - 03 y 04 de diciembre Muestra a público Taller Composición y Producción Escénica III.

CRONOGRAMA TENTATIVO

Dictado de clases: (asignatura anual)

		Contenidos y actividades
MES 09/24	4 y 5/09	Asistencia a XXVII Jornadas de Investigación en Artes
	11 y 12/09	Análisis de materiales audiovisuales y puesta en relación con contenidos teóricos del programa y prácticas de la cátedra. Lectura por grupos y puesta en común de textos.
	18 y 19/09	Dinámicas de improvisación: manifestaciones corporales poéticas como emergencia de lo percibido y como valor escénico. Foco en trabajos a partir de objetos como mediador en la comunicación y fuente de creatividad
	25 y 26/09	Semana de exámenes
Mes 10/24	2 y 3/ 10	Dinámicas de improvisación: manifestaciones corporales poéticas como emergencia de lo percibido y como valor escénico. Foco en trabajos a partir de objetos como mediador en la comunicación y fuente de creatividad
	9 y 10/10	Dinámicas de improvisación: manifestaciones corporales poéticas como emergencia de lo percibido y como valor escénico.

unc

artes
académica

departamento
teatro

		Foco en las resonancias a partir del trabajo relacional con otro/a. Composición como resonancia y sedimentación de la experiencia
	16 y 17/10	Dinámicas de improvisación: manifestaciones corporales poéticas como emergencia de lo percibido y como valor escénico. Foco en las resonancias a partir del trabajo relacional con otro/a. Composición como resonancia y sedimentación de la experiencia
	23 y 24/10	Instancia evaluativa final integradora: Exposición de composición escénica grupal
	30 y 31/10	Instancia evaluativa final integradora: Exposición de composición escénica grupal
Mes 11/24	6 y 7/11	Recuperatorios
	13 y 14/11	Cierre de la materia y firma de libretas.

FIN DE LA CURSADA